

Desde Vermeer al videoarte, con Wenders y Jarmusch: ARCA 2024 presenta lo mejor del cine sobre las artes visuales y un gran final surrealista con Man Ray y Dalí.

Presentación de la selección oficial de ARCA 2024, por su programador, Sergio Fant

En su tercera edición, ARCA sigue siendo un festival pequeño en términos de números (¡por ahora!), pero no en ambiciones, como lo demuestran los eventos especiales que traen al Museo MACA, como estrenos sudamericanos, tres obras de las últimas ediciones de los festivales de cine más importantes del mundo: la película de apertura **Anselm**, el fascinante retrato de *Wim Wenders* dedicado a un gigante del arte contemporáneo, el pintor y escultor alemán Anselm Kiefer, estrenada en Cannes; del concurso de la Berlinale 2023, la aclamada película animada **Art College 1994** de *Liu Jian*, una evocación conmovedora e irónica de un período efímero de vitalidad artística y política en la China posterior a Tiananmen; y el evento de clausura con **Daaaaaali!** de *Quentin Dupieux*, una excéntrica comedia en la que el cineasta contemporáneo más surrealista retrata al surrealista más famoso en el arte, estrenada en el reciente Festival de Cine de Venecia.

El cuerpo de la selección de ARCA 2024 está dedicado a los mejores documentales sobre distintas artes y artistas, con la pintura a la cabeza, empezando por los maestros: **Close to Vermeer** de *Suzanne Raes* es una inmersión en la época, las obras y los misterios del apreciado maestro flamenco; **Ricardo et la Peinture** conduce a los espectadores a través de siglos de historia del arte, con las esclarecedoras conversaciones entre el director *Barbet Schroeder* y el pintor argentino, que vive y trabaja en Francia, Ricardo Cavallo. Tres artistas y sus apasionantes historias personales completan este viaje pictórico ideal: **A revolution on canvas** de *Sara Nodjoui* y *Till Schauder* entrelaza arte, familia e historia entre Irán y Estados Unidos, siguiendo una vida en el exilio y las huellas de una sociedad censurada y cuadros desaparecidos; **Apolonia, Apolonia**, de *Lea Glob*, recientemente nominada a los Premios del Cine Europeo y preseleccionada para los Oscar, sigue a lo largo de 13 años las (des)aventuras en el sistema del arte contemporáneo, entre sueños y trampas, de la joven y talentosa pintora francesa Apolonia Sokol; **Art for Everybody** de *Miranda Yousef* cuenta la paradójica historia del pintor Thomas Kinkade, que construyó un imperio económico en los años 80 vendiendo sus paisajes kitsch a miles de familias estadounidenses de clase media, pero ocultó al mundo obras que revelarían un talento mucho más conflictivo.

De la pintura vamos a la escultura con **Catálogo para una familia** de *Iair Michel Attías*, en el que el cineasta, nieto del escultor argentino Jorge Michel, reconstruye la figura del carismático y esquivo abuelo y el destino de algunas de sus obras, perdidas tras una desastrosa exposición en Nueva York. Y de la escultura, sólo hay un pequeño paso hasta la impresionante arquitectura de Carlo Scarpa: **Il padiglione sull'acqua** de *Stefano Croci* y *Silvia Siberini* nos invita a descubrir el imaginario del arquitecto italiano, a través de impresionantes imágenes de su creación más famosa, el Memorial Brion en la campiña veneciana.

Siguiendo la tradición de ARCA, el programa explora y documenta las más diversas formas de expresión artística: **Du fil à la trame** de *Julien Devaux*, presentado en colaboración con BAFF -Bruselas Art Film Festival-, teje y reconstruye la relación entre las artes visuales, el arte textil y la tapicería; **Mulheres radicais** de *Isabel Nascimento Silva* es un camino de debido redescubrimiento y recontextualización del aporte de las mujeres al arte latinoamericano entre los años 60 y 80. En las mismas décadas de prácticas artísticas radicales, se desarrolla el original camino del histriónico padre del videoarte, trazado por *Amanda Kim* en **Nam June Paik: Moon is the Oldest TV**. Y un paso más hacia la multidisciplinariedad artística propia del arte contemporáneo, y al mismo tiempo de la

actualidad internacional, se da con **Soviet Barbara, The Story of Ragnar Kjartansson in Moscow**, en la que *Gaukur Úlfarsson* sigue la preparación, la instalación y la catastrófica inauguración de la ambiciosa exposición del célebre artista islandés en Rusia, en vísperas de la invasión de Ucrania.

Finalmente, y por primera vez, viajamos a través de la historia del arte no sólo con películas contemporáneas, sino que también damos un salto atrás de un siglo hasta la época dorada de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, con la imperdible restauración de cuatro sorprendentes cortometrajes de del pintor, escultor, fotógrafo y director surrealista *Man Ray*: **Le Retour à la Raison** (1923), **Emak-Bakia** (1926), **L'Étoile de mer** (1928) y **Les Mystères du Château du Dé** (1929) en versión 4K totalmente restauradas, estrenado en el reciente festival de Cannes, con una nueva banda sonora original compuesta por el director Jim Jarmusch y la banda SQÜRL del productor de cine Carter Logan, quienes lanzaron su álbum debut "Silver Haze" en mayo de 2023.

ENGLISH VERSION:

From Vermeer to video art, with Wenders and Jarmusch: ARCA 2024 presents the best of cinema on the visual arts, and a surrealist grand finale featuring Man Ray and Dalí

Introduction to the ARCA 2024 line-up by festival programmer Sergio Fant

*Now in its 3rd edition, ARCA is still a small festival in terms of numbers (for now!), but not in ambition, as demonstrated by the special events that bring to the MACA Museum, as South American premieres, three works from recent editions of the world's most important film festivals: the opening film *Anselm*, Wim Wenders' fascinating portrait dedicated to a giant of contemporary art, the German painter and sculptor Anselm Kiefer, which premiered at Cannes; the acclaimed animated feature *Art College 1994* by Liu Jian, a moving and ironic evocation of a fleeting season of artistic and political vitality in post-Tiananmen China, from the Berlinale 2023 competition; and the closing event *Daaaaaali!* by Quentin Dupieux, the eccentric comedy in which the most surreal of contemporary filmmakers portrays the most famous surrealist in art, which premiered at the recent Venice Film Festival.*

*The bulk of the ARCA 2024's selection is dedicated to the best documentaries on arts and artists, with painting at the forefront, starting with the masters: *Close to Vermeer* by Suzanne Raes is an immersion into the era, works, and mysteries of the beloved Flemish master; *Ricardo et la Peinture* takes viewers through centuries of art history, with the illuminating conversations between director Barbet Schroeder and the Argentine painter, living and working in France, Ricardo Cavallo. Three artists and their compelling personal stories complete this ideal pictorial journey: *A Revolution on Canvas* by Sara Nodjoui and Till Schauder intertwines art, family, and history, between Iran and the United States, following a life in exile and the traces of a censored and disappeared painting; *Lea Glob's Apolonia*, Apolonia, recently nominated for the European Film Awards and shortlisted for the Oscars, follows over 13 years the (mis)adventures in the contemporary art system, amidst dreams and pitfalls, of the young talented French painter Apolonia Sokol; *Art for Everybody* by*

Miranda Yousef recounts the paradoxical story of painter Thomas Kinkade, who built an economic empire in the 1980s selling his kitsch landscapes to thousands of middle-class American families, but hid from the world works that would reveal a much more troubled talent.

*From painting to sculpture with *Catálogo para una familia* by Iair Michel Attías, in which the filmmaker, grandson of the Argentine sculptor Jorge Michel, reconstructs the figure of the charismatic and elusive grandfather, and the fate of some of his works, lost after a disastrous exhibition in New York. And from sculpture, it is only a short step to the impressive architecture of Carlo Scarpa: *Il padiglione sull'acqua* by Stefano Croci and Silvia Siberini invites us to discover the imaginary of the Italian architect, through stunning images of his most famous creation, the Brion Memorial in the Venetian countryside.*

*In keeping with ARCA's tradition, the program goes on to explore and document the most diverse forms of artistic expression: *Du fil à la trame* by Julien Devaux, presented in collaboration with BAFF - Brussels Art Film Festival-, weaves and reconstructs the relationship between visual art, fabric, and tapestry; Isabel Nascimento Silva's *Mulheres radicais* is a path of due rediscovery and recontextualization of women's contribution to Latin American art between the '60s and '80s; in the same decades of radical artistic practices, the original path of the histrionic father of video art unfolds, traced by Amanda Kim in *Nam June Paik: Moon is the Oldest TV*; and a further step towards the artistic multidisciplinary typical of contemporary art, and at the same time in international current affairs, is taken with *Soviet Barbara, The Story of Ragnar Kjartansson in Moscow*, in which Gaukur Úlfarsson follows the preparation, installation, and catastrophic opening of the celebrated Icelandic artist's ambitious exhibition in Russia, on the eve of the invasion of Ukraine.*

*Finally, for the first time, we travel through art history not only with contemporary films, but also take a leap back a century to the golden age of the early '90s artistic avant-garde, with the unmissable restoration of four astonishing short films by the surrealist painter, sculptor, photographer, and director Man Ray: *Le Retour à la Raison* (1923), *Emak-Bakia* (1926), *L'Étoile de mer* (1928), and *Les Mystères du Château du Dé* (1929) will be presented in newly restored 4K versions, premiered at the recent Cannes festival, with a new original soundtrack composed by director Jim Jarmusch and film producer Carter Logan's band SQÜRL, who released their debut album "Silver Haze" in May 2023.*